

曹 萌 著

中国 古代戏剧 的传播与影响

ZHONGGUO GUDAI XIJU DE CHUANBO YU YINGXIANG

中国社会科学出版社

曹 萌 著

中国 古代戏剧 的传播与影响

ZHONGGUO GUDAI XIJU DE CHUANBO YU YINGXIANG

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代戏剧的传播与影响/曹萌著. —北京:中国
社会科学出版社, 2006. 2

ISBN 7-5004-5489-9

I. 中… II. 曹… III. 古代戏曲—传播—研究—
中国 IV. J809.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 020176 号

责任编辑 史慕鸿

责任校对 石春梅

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 2 月第 1 版

印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 10.875

插 页 2

字 数 258 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

《中国古代戏剧的传播与影响》是曹萌在其研究生课程讲义基础上，经拓展和增补而成的著作，仅从产生的原因看，这本书所持的学术标准是高的，所选择的研究角度是新的。

从研究的布局和撰著的内容看，这是一本与当代戏剧文化发展有密切联系，甚至是一本直接关系戏剧发展与建设的研究性著作。据曹萌向我介绍，他写这本书的目的是从大文化背景的角度对中国古代戏剧及其传播进行比较全面的考察和论析，以便发现其中与文化、文学发展与文学传播有关的规律，以及与传播学有关的理论因素，在学界业已形成传统和模式的戏剧研究背景上，力图给现代人们认识中国古代戏剧、戏剧传播，以及与戏剧有关的文化现象提供一个新的角度和新的研究参考与示范，同时也与他前两年出版的《明清小说的文化批评》构成特定的研究系列。

一般说来，理想和现实之间总是存在着距离的，为了达到这样的学术理想或期望，曹萌在这本书里确实做了很多努力，进行了许多创新研究的尝试。

从大文化背景上对中国古代戏剧及其传播进行研究或批评，并非完全的学术新创，但如果研究者对文化提出新的界定并作为主要的考察角度，则可导致其研究体现出特定的创新，

而事实上，文化的内涵也确实是多义而丰富的。在这本书里，曹萌是这样界定文化的，即它主要指中国古代传统文化和受这一文化影响而发生的社会思潮，以及由此表现出的社会生活风貌、士人心态等现象的总和。从这样的表述看，本书所规定的文化含义更多地倾向于作为文学基础或背景的人文现象，这跟西方一些学者提出的“文学外部因素”有一定的相近之处。这样一来，本书对中国古代戏剧及其传播的文化批评，就主要是考察和描述导致中国古代戏剧产生与发展的外部文化因素，说明中国古代各阶段上的戏剧思想倾向、艺术机制、传播特征，以及戏剧艺术的发展和相关理论的产生原因，并力图揭示出其中所蕴涵的某些规律性现象或与戏剧、与戏剧理论发展、与戏剧艺术传播有关的规律及理论质素。

中国古代戏剧研究作为一门独立的学科，是在 20 世纪逐步发展起来的。一百多年来，经过王国维、吴梅、齐如山、郑振铎、冯沅君、周贻白、任中敏、孙楷第、钱南扬、赵景深、卢前、王季思、董每戡、郑房、张庚、陈多、叶长海等一大批学者卓有成效的研究，已经积累了十分丰硕的学术成果，开拓出了比较宽广的学术领域，形成了特定的研究传统和模式，这使得后来人想在这方面更进一步或作出创新，都显得难能可贵，因此本书所表现的学术选择是带有特定勇气的。

在社会科学研究中，个体学者的研究工作往往是对一个特定研究对象或领域采取比较独特角度的考察和描述说明。因为个人的精力、学养和学术视野的局限，很多的研究大都表现为从一个片面入手而展开。这样一来，研究者所选择的切入角度就显得特别重要，它往往是学术创新、学术工作成败的关键，也是决定学术研究成果价值高低的根本性因素。

《中国古代戏剧的传播与影响》以元代杂剧为重心，主要

考察和研究以下几方面问题：一是追溯中国古代戏剧的渊源和产生的背景；二是勾稽、归纳中国古代戏剧的基本特征；三是考察元代杂剧繁荣的基础，梳理其思想倾向，揭示其对戏剧发展的贡献；四是对元代杂剧在思想深度及结构艺术等方面所体现出的、超越其前代俗文学的现象进行探讨；五是对中国古代戏剧的某些传播现象作特定的考察和探索；最后是对中国古代主要戏剧理论家及其戏剧理论进行传播学视角下的描述和评价。可以说上述几方面的研究涉及了中国古代戏剧及戏剧理论的所有内容和层面及相应的深度，但就著作本身所体现的学术创新和学术价值、水平而言，其中更值得提出和强调的是下面所提出的几个章节。

第五章讨论元杂剧对传统文学的继承与超越。在具体的论述中，作者对元杂剧中自觉地进行人物设置与定位、大力开发相思之苦、创建大团圆结构模式、塑造市民阶层的典型形象、确立才子佳人婚爱理想模式等现象进行了深入的思考和探索，从社会历史文化背景和戏剧艺术发展，以及戏剧接受等角度做了令人信服的描述和说明；在第六章里，作者又对元杂剧的社会政治精神实行了文化批评，将杂剧所蕴涵的揭露政治黑暗，向往世道公平清明，追念历史人物，抒发作者英雄情怀的精神质素与元代文人的命运境遇和社会地位联系起来加以论述，显得独出新意；在第七章，作者着重讨论了元杂剧的道家情怀，并深入到道家人生情怀与儒家情怀的相互救济、道家情怀的文学展现等层面，并在此基础上揭示了元代神仙道化剧所表露的人生情怀；第八章主要考察元杂剧科举情节的作用，以具体的分析代替宏观的描述，对作为杂剧构成要素的科举情节描写进行了多方面的探索，从而追溯到元杂剧热衷描写科举情节的原因及科举情节的杂剧功能——成全士女婚姻、促成夫妻重圆、

为民伸冤报仇，并说明了元杂剧科举描写对明清文学的影响；在第九章，作者将探索的目光集中到元杂剧审美要素与市民欣赏趣味问题，指出演唱占据戏剧中心地位、诗化的唱词、大团圆式情节结局、舞台形象以才子佳人为主作为元杂剧审美要素，其根因在于：它们符合民族传统审美习惯、能迎合市民欣赏趣味。在我看来，本书的第十章，中国古代戏剧向案头文学嬗变具有特别的创新意义，在这里，曹萌认为南戏对元杂剧的改革、杂剧自身发展中的改革倾向，以及明传奇体制特征及其与案头文学关系都是古代戏剧嬗变为案头文学的内在动力，其中有些问题和现象则涉及到文学传播领域。

中国古代戏剧作为一种文化形态和文学体裁，在其相对独立的产生和发展过程中，逐渐表现出了自己的特征和独立性。从戏剧发展史角度看，中国古代戏剧的成熟形态是元代杂剧，本书作者鉴于元杂剧这种特殊的戏剧发展史地位，遂将考察研究的主要范围和重点锁定在元杂剧上，并从此或回溯，或前推地加以研究，这显然是一个很好的学术处理，它使得这部著作前后贯通，重点突出。另外，探讨中国古代戏剧及其传播，涉及到比较宽广的学术领域，是一个相当复杂的课题，非借助历史学、文化学、社会学、哲学、美学、传播学等学科的理论 and 知识不可，本书用文化批评来加以囊括，并将它确定为基本研究方法也是值得肯定的。

最后，值得特别提出的是本书作者的谨严治学态度。《中国古代戏剧的传播与影响》借鉴了大量文献资料及前人、今人的研究成果。作者在行文过程中，凡采用资料、引用成果，都非常明确具体地说明出处、声明致谢，以示不掠他人之美，而每当对特定问题下结论和判断时，又总是十分谨慎，不妄加断语，尤其是对一些暂时疑莫能明的情况，更是大多用“似是”

或“或许”一类的词语表述，在面对自己还有待进一步思索的问题时，作者宁可更多地借鉴他人的观点和意见，并作出清楚的标注。我觉得这正表现了一个学者的认真和谨慎，也是当今学术研究所应提倡的态度和作风。

因为《中国古代戏剧的传播与影响》有上述可读之处，我便诚恳而热心地把它介绍给学界的朋友，当然这只是我个人的意见，更多的还是凭读者自己去判断。

朱一玄

2004 年于南开大学北村 时年 93 岁

目 录

序	(1)
引言：当代学术需求与中国古代戏剧研究	(1)
第一章 中国古代戏剧艺术的源起与发展	(13)
一 中国古代戏剧的文化地位	(14)
二 优艺：中国古代戏剧的萌芽	(15)
三 参军戏：中国古代戏剧的雏形	(26)
四 “唱”韵文的戏剧价值	(28)
五 戏剧要素在宋代的整合	(34)
第二章 宋金时代的戏剧	(39)
一 宋代戏剧演出情况及特点	(39)
二 宋金杂剧的结构与题材	(47)
第三章 元杂剧繁荣的基础与原因	(55)
一 元杂剧的形制及其称谓	(56)
二 元朝政治与文化政策对士人的影响	(62)

三 元杂剧繁荣的主要原因	(70)
第四章 元杂剧的思想倾向及其成因	(74)
一 元杂剧基本思想倾向	(75)
(一) 暴露社会黑暗, 揭示民生疾苦	(75)
(二) 反抗封建婚姻, 倡导自由爱情	(82)
(三) 描写历史故事, 礼赞古代英雄	(88)
(四) 鼓吹超脱尘世, 向往山林隐逸	(91)
二 元代士人心态及精神风貌	(93)
三 元杂剧思想倾向的矛盾化	(97)
第五章 元杂剧对传统文学的继承与超越	(100)
一 人物设置与素质定位	(100)
二 对相思之苦的着力发掘	(108)
三 创建大团圆结局模式	(121)
四 塑造出市民阶层的典型	(125)
五 确立才子佳人婚爱理想	(131)
第六章 元杂剧的社会政治精神	(137)
一 关注民生疾苦, 向往社会清平	(137)
二 追念历史人物, 倾诉英雄情怀	(143)
第七章 元杂剧的道家情怀	(149)
一 道家情怀与以道济儒	(150)
二 道家情怀的文学展现	(154)
三 神仙道化剧的人生情怀	(157)

第八章 元杂剧科举情节的作用	(164)
一 科举描写成为元杂剧要素	(164)
二 杂剧热衷描写科举的原因	(167)
三 科举情节的杂剧功能	(169)
(一) 成全士女爱情	(169)
(二) 促成夫妻重圆	(173)
(三) 为民伸冤报仇	(175)
四 科举情节描写对明清文学的影响	(177)
第九章 元杂剧审美要素与市民欣赏趣味	(182)
一 演唱占据戏剧中心	(183)
二 诗化的唱词	(187)
三 情节完整结局团圆	(190)
四 舞台形象以才子佳人为主	(194)
第十章 元杂剧包公形象及其对小说影响	(207)
一 包公现象的形成	(208)
二 元杂剧中的包公现象	(213)
三 元杂剧热衷塑造包公的原因	(216)
四 元杂剧包公形象对小说的影响	(218)
第十一章 中国古代戏剧向案头文学嬗变	(222)
一 南戏对元杂剧的改革	(222)
二 杂剧自身发展中的改革倾向	(227)
三 明传奇体制特征及其与案头文学关系	(230)

第十二章 宋元至明中期戏剧理论的文化批评	(234)
一 宋代戏剧理论质素	(234)
二 《中原音韵》对品评传统的继承	(237)
三 《录鬼簿》体现的重戏剧家倾向	(239)
四 朱权戏剧理论的体系性	(241)
五 《南词叙录》的尚俗与启蒙价值	(243)
六 王世贞的尚丽辞	(250)
第十三章 明后期戏剧理论的文化批评(上)	(253)
一 明后期商业氛围与社会思潮	(253)
二 李贽戏剧理论的叛逆精神	(259)
三 临川派与吴江派理论的功过	(269)
第十四章 明后期戏剧理论的文化批评(下)	(274)
一 《曲律》理论的全面性	(275)
二 《曲品》的继承与创新	(285)
三 徐复祚与凌濛初戏曲理论比较	(289)
四 祁彪佳戏剧论著的文献价值	(294)
第十五章 近代社会思潮对戏剧理论的影响	(296)
一 近代社会思潮及其发展阶段	(296)
(一) 鸦片战争至洋务运动时期的启蒙思潮	(297)
(二) 甲午战争到辛亥革命前的改良思潮	(303)
(三) 辛亥革命时期的革命思潮	(308)
二 近代戏剧理论的社会功利特征	(313)
(一) 浓厚的政治色彩	(314)

(二) 现实性与战斗精神	(318)
第十六章 传播学视角下的中国古代戏剧文化	(320)
一 古代戏剧是文化教育学资源	(320)
二 受众观赏与戏剧理论著述的繁荣	(322)
三 文化批评的主要方法	(323)
四 学术期待与古代戏剧批评	(324)
五 中国古代戏剧传播与解读	(325)
结束语	(328)
后记	(331)

引言：当代学术需求与 中国古代戏剧研究

一

中国古代戏剧对今天的文化建设，尤其是具体的戏剧文学建设究竟还有怎样的功用？易言之，中国古代戏剧里还有哪些质素对今天的戏剧发生着深刻的作用与影响，或者仍成为今天戏剧生命的构成部分？在动手写这本书的时候，这样的考虑使得我的思绪越来越激切，它们于是成为写作本书的主要动力和思想基础，也成为勾起过去类似思考和感想的媒介。

2003年10月我参加“开封国际《西游记》文化研讨会”时，曾有一个发言，尽管这个即时性的演讲主要是关于中国古代小说的，但它与中国古代戏剧研究也有着较为密切的联系。我认为：在研究小说过程中，学界最不该忽略的是宋代“说话”艺术和元代杂剧。这两个与小说同属俗文学的文学样式与后来的通俗小说有着非常密切的关系，而且它们并不单单表现在题材、素材等故事情节的继承或拓展上，而是在更深层的创作动机、审美取向、审美趣味等方面都存在着深刻的一致性。造成此一文学现象的主要原因在于：小说、戏剧这类文体在当时所处的文化地位，以及小说家、戏剧家的低微社会地位。其时北宋都城开封那些活动在

勾栏瓦肆里的说书人与元朝关汉卿等“倡倡优而不辞”的戏剧家们，以及明朝那些只敢称自己为“兰陵笑笑生”、“墨憨斋主人”、“姑苏笑笑花主人”的小说家们的社会地位是一样的：他们差不多都是沉沦在社会最底层的艺人，尽管他们中不乏可以与屈原、司马迁、李白、杜甫、韩愈、苏轼、陆游相提并论的文学大师，但其时的社会和他们自己却未能充分地或者根本就没有意识、自觉到这一点。他们所生活的时代也没有给出这种认识和自觉的氛围与条件。这一现象就像屈原当年因为受到政治方面的不公、遭受委屈而行吟泽畔近似，后者根本没有想到他的行为会导致自己成为世界级文化名人。强调这点的根本用意是：在中国古代通俗文学的研究中，我们不应该刻意强调一部产生在明清时期的小说有多么伟大、深邃、广阔的创作动机，以及作者是抱着怎样崇高的情怀来完成自己的作品，因为作家当时的身份决定了他们更多的是出于娱乐、消遣，甚至是迎合俗众的商业考虑。尽管在一部小说中，我们甚至无一例外地看到其中所蕴涵的对社会、民生的高度关注，对国家政治的强烈责任，但我认为这些更多的是出于作者，也就是中国古代士人天生的人文情怀，以及修身、齐家、治国、平天下这一传统人生理想的推动，甚至这一推动都近乎本能。强调这点的另外用意是：出现在明清时代的通俗小说的文化蕴涵，就其作者创作意图方面而言，不一定是为着的寓言深刻严肃的政治象征，或者埋藏某种深奥的学术、宗教意蕴，而更主要的是单单为了写故事而创作。因为中国的通俗小说到了明末还只是行进到“拟话本”的程度，而当时社会所通行的庄严文学形式如诗歌、散文、赋、词都还没有过时，无数的文人还在为诗词的复古或反复古争执得面红耳赤，诗词一类的文学形式还依然让文人阶层肃然起敬。假如确实要表达一个深刻的主题或思想倾向，这些文学大师完全可以去使用那些在当时看来比较高尚的文学形式，

而不必借助当时还不能登大雅之堂的通俗小说。

我以为,这样的思想和认识是可以移植到中国古代戏剧研究中,甚至可以作为考察中国古代戏剧及其传播、对其实行文化批评的思想基础。

中国古代文学所包含的诸多文学体裁中,诗、文同属贵族化体裁,而通俗小说和戏剧却没有这种荣幸。前者开始时就是讲些无关紧要的道听途说,或者是一些笑话,供给听者娱乐,以便消遣无聊的光阴;后者的情况也大致如此,只是发展到后来(主要是明末以后)因为许多高层文人的群体加入,其文化地位才逐渐改善。因此,小说和戏剧的发展历史,从某种角度看,实际上是一个为自己正名、消除不良名誉的历史,它一直为自己的庄严地位而抗争。

中国古代戏剧研究作为一门独立的学科,是在20世纪逐步发展起来的。近一百年来,经过王国维、吴梅、齐如山、郑振铎、冯沅君、周贻白、任中敏、孙楷第、钱南扬、赵景深、卢前、王季思、董每戡、郑房、张庚、陈多、叶长海等一大批学术前辈卓有成效的努力,已积累了十分丰硕的学术成果,开拓出较宽广的学术领域,但这并不意味着中国古代戏剧研究的终结与完善。显然,以今天的学术标准、理论观念和时代学术理想来检讨既往的中国戏剧研究,可以发现:其中仍有不少领域或方向有待拓展和探索,有许多新的学术领地需要开垦。同时,此前戏剧研究的学术成果也还缺少系统的梳理与时代性总结。这样,在新世纪和新学术时代到来之际,戏剧研究其实仍然面临着新的机遇和挑战^①。

^① 齐森华:《加强20世纪戏曲学术史研究》,《中国文化报》2001年2月13日。

从另一角度看,中国古代戏剧研究与整个中国古代文化、古代文学研究一样,也必须面对,无法回避时代所提出的诸如以下几方面问题:大众化、平民化浪潮冲击着原来的大学人文精英格局,知识与高科技的全球化浪潮也消解着原有的人文理性热情,在这样的时代背景上,包括古典文学研究在内的大学文化如何影响社会文化?古代文学研究该不该担负起发明事实,探索原理,知识实验和人文思索等重要任务?或者传统的“经世”之学在当代应该怎样付诸实践?^①面对这样一些不容回避的问题,带着对这些问题的深深思索,我决定写这本书。

表面看,《中国古代戏剧的传播与影响》属于“大学文化”层面的著作,其撰写动机中有为知识而知识或为学术而学术的内容,但在更深层的学术愿望里,我更想把它写成一本与当代社会文化发展有密切联系,甚至是一本直接关系文学发展与建设之功利目的的戏剧研究著作。因此,从学术规范的意义,似可以这样表述撰写本书的目的:从大文化背景上对中国古代戏剧及其传播进行特定的考察和论析,以便发现其中与文化、文学发展、与文学传播有关的规律或理论因素,并在文化与文学功利的角度上,力图给现代人们认识和研究中国古代戏剧以及戏剧有关的文化现象提供一个新的角度、新的参考与示范。理想和现实之间历来存在着距离,能否达到这样的学术理想,还要靠很多学术方面的努力,但我要将它作为追求的目标。

从大文化背景上对中国古代戏剧及其传播进行研究或批评,并非学术新创,但如果研究者对文化有独到的理解和界

① 胡晓明等:《大学文化与古代文学》,《郑州大学学报》2003年第5期。